

Lika Mutal, las piedras y el ojo que llora de la artista plástica holandesa que se enamoró del Perú

Lika Mutal, the stones and the eye that cries of the Dutch plastic artist who fell in love with Perú

CARMEN ELENA GARCÍA ROTGER*

Artigo completo submetido a 20 de janeiro de 2017 e aprovado a 5 de fevereiro 2017

*Perú, diseñadora gráfica. Bachiller en Arte con mención en Diseño Gráfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciatura en Arte con mención en Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

AFILIAÇÃO: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Facultad de Arte y Diseño, Especialidad de Diseño Gráfico. Pontificia Universidad Católica del Perú. Av. Universitaria 1801. San Miguel. Lima 32, Perú. E-mail: cgarcia@pucp.pe

Resumen: El trabajo de la reconocida artista holandesa, Lika Mutal, está definido por la conciencia y la experiencia que desarrolla con la piedra. El Land Art define también parte de su trabajo, ya que utilizaba el marco y los materiales de la naturaleza, y la piedra es la materia más importante de sus obras, y con ella el deseo de retomar lo "sagrado" en relación con la tierra. Lika Mutal vivió gran parte de su vida en el Perú, país donde descubrió su vocación por la escultura. Mutal estudio artes plásticas en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP en la década de los setenta. **Palabras clave:** piedra / sagrado / naturaleza / desiertos / física cuántica / escultura / espiritual / pachamama / Andes.

Abstract: *The work of the renowned Dutch artist, Lika Mutal, is defined by the awareness and experience she develops with stone. One of the most important elements of her work is Land Art, as she has constantly used the framework and materiales of natura and stone as part of a desire to recover the notion of "sacred" in relation to the earth. Lika Mutal lived most of her life in Peru, where she discovered her vocation for sculpture. Mutal studied plastic arts at the School of Art of the Pontificia Universidad Católica del Perú in the seventies.*

Keywords: *stone / sacred / nature / desert / quantum physics / sculpture / spiritual / pachamama / Andes.*

Introducción

Este artículo trata dos aspectos de la obra de la artista, "El Espejo de Piedra" muestra que reúne obras concebidas en el período 2007 - 2014, y su polémica obra "El Ojo que Lloro", un monumento construido para recordar a las víctimas de la violencia armada desatada por el terrorismo en el Perú entre los años 1980 y 2000 y que ha sido declarada Patrimonio Cultural.

En ellas establece un acercamiento con la piedra y una asombrosa relación con la Física Cuántica, la Pachamama (es un concepto que procede de la lengua quechua. *Pacha* es "Tierra" y *mama* es "madre", la Madre Tierra) y el Orden en la Naturaleza.

La obra de Lika Mutal se ha visto marcada por su fijación con la naturaleza y, en específico, con la piedra como principal herramienta y fuente de inspiración. Mutal incluso decía que la piedra tenía un "instinto canibal", capaz de consumir la energía de quien esté cerca (*El Comercio*, 2016). Para Mutal, la naturaleza y sus elementos tenían una fuerza propia capaz de llevar al artista a descubrirla en su obra.

A pesar de ser extranjera, Mutal establece una intensa conexión con la historia y cosmovisión del Perú luego de su llegada al país, lo cual marcó el resto de su obra. Así, fue influenciada por las nociones de "vida propia" de las piedras que tenían los antiguos talladores preincaicos. Estas ideas la llevaron a buscar constantemente la "memoria" en el material con el que trabajara (*El Comercio*, 2016). En el *Land Art* encuentra una corriente que le da sentido a su trabajo, desde la cual la tierra es clave para la experiencia artística.

Esto se refleja en los rastros de un mundo antiguo, sin pausas, no hay separación entre el hombre y la naturaleza, o la nostalgia de su recuperación, mediante un rescate introspectivo. (Queiroz, 2016:16)

El *Land Art* es un movimiento artístico que busca desmercantilizar el arte y sacarlo de los museos. Si apreciamos la mayoría de obras de *Land Art*, son dejadas a la exposición de los elementos naturales. Para Mutal el *Land Art* no era solo eso, sino el retomar lo místico, lo sagrado en relación con la tierra y colocarla nuevamente en contacto con el ser humano. El ritual es un camino para conectarse otra vez, y en el Perú la vivencia del ritual tiene un arraigo muy fuerte.

El Land Art tiene entonces un contenido que lo conecta con esa memoria ancestral y tiende puentes entre ese pasado antropológico y un presente a menudo hiperurbano e hipervirtual, aspirando a sensibilizar a propósito del potencial de belleza de la naturaleza, como así también de sus derechos y de la necesidad de restaurar una armonía que se perdió cuando surgió la ciencia con el objetivo de otorgar al hombre el dominio sobre el medio ambiente, es decir al instaurarse el utilitarismo antropocéntrico sobre la naturaleza. (Elgue-Martini, 2012).

A rock is not independent of its surroundings. The way it sits tells how it came to be there. The energy and space around a rock are as important as the energy and space within. The weather - rain, sun, snow, hail, mist, calm - is that external space made visible. When I touch a rock, I am touching and working the space around it. In an effort to understand why that rock is there and where it is going, I do not take it away from the area in which I found it. (Goldsworthy, 1985).

A continuación, podemos apreciar a la artista en la inmensidad de la naturaleza (Figura 1) y su encuentro con la piedra, experiencia descrita en sus propias palabras:

Caminé por el Punto Cero (Tendemos a pensar en él como un vacío inmenso, también como el espacio entre las estrellas pero, en términos subatómicos, bulle de actividad. En la física cuántica se le llama El Campo Punto Cero) en el desierto de la costa peruana, como a las 3 de la tarde. Tayta Inti - el sol - ardía terriblemente, pero Wayra- el viento- sopló con una fuerza mitigadora que trajo brisa fresca. En ese gran escenario cuántico, pétreo y humano vi la piedra. Una energía tremendamente condensada hizo latir más rápido mi corazón.” “Impresionante, sí y la conciencia de ello me hizo caer de rodillas. ¿Mi conciencia u omniconciencia, la conciencia de la Madre Tierra? (Mutal, 2015:7).

En este relato podemos apreciar dos elementos que son claves para entender su obra: su vínculo primario con el cuerpo inerte de la piedra, y la conexión con el espacio donde ésta fue encontrada. Esta combinación le otorga un valor místico y metafísico a la piedra, lo cual nos ayuda a entender la identificación afectiva que

Mutal establecía con cada una de sus obras, así como su conciencia del espacio y el reconocimiento del lugar que la piedra escogida ocupa en él.

A lo largo de este artículo, intentaremos entender el trabajo de Lika Mutal y los elementos que le dan sentido a su obra. Así, la memoria, la naturaleza y lo místico son nociones que aparecerán constantemente en el trabajo de Mutal, cuyas esculturas e instalaciones están influenciadas por lo ancestral y lo mágico del origen de la piedra y el espacio.

1. El contexto

Durante sus primeros años, en el Perú en los años 70s, evitó tener contacto con las culturas prehispánicas, no quería conocer el Cusco y ver las monumentales construcciones de piedra, recién en 1978 se animó a visitarlas. "Tenía miedo de que si iba a Cusco me paralizaría, y no trabajaría nunca más", dice. "Creo que uno debe tener mucho cuidado con las influencias. Uno tiene que ser muy maduro para soportarlas". (Mutal. 2015: 94).

Cuando Lika estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica en Lima, conoció a Juan Arias, un maestro escultor de piedra local, a quien habían llamado para que enseñara técnicas básicas a los alumnos. Como menciona Crousse, "Juan Arias [...] compartió con ella toda la mística del trabajo en la piedra. Ello implicaba dejar de ver a la piedra como un material del cual el escultor tiene dominio; para entrar en sintonía con ella y revelar aspectos singulares en esta. Esta visión fue una revelación que marcó el resto de su actividad como artista" (Crousse, 2016).

A partir de la influencia del maestro Arias, quien se convirtió en su mentor, descubrió que la piedra está viva y que tiene una memoria. La vida de Mutal cambió para siempre, desde ese momento nunca más utilizó guantes, solo sus manos para sentir a la piedra. Así, dejó de lado la arcilla, la madera y el acero, que eran los materiales con los que trabajaba antes de conocer a Arias. Es en este encuentro y en este descubrir, que toma conciencia que la piedra se mostraría hacia ella. Para Mutal, la piedra tiene una energía con cierto grado de "conciencia" y poder por si misma.

Por otro lado, la influencia de la física cuántica para entender la naturaleza de la materia ha sido crucial para su acercamiento y tratamiento de los objetivos de su obra, en el sentido de lo cambiante de la naturaleza. Para ella "las reglas de las artes visuales como la incertidumbre, la dualidad, la fluctuación, el entrelazamiento, la complementariedad son comparables con las reglas de la física cuántica" (Mutal, 2015).

La idea mas revolucionaria y la más importante que ha hecho la Física Cuántica Clásica sobre la naturaleza de la materia es consecuencia de su descripción de la dualidad onda/partícula: se trata de la afirmación de que toda la materia, a un

Figura 1 · LIKA, en paisaje de desierto peruano. Fotografía: Glam Klutier
Lika Mutal, El Espejo de Piedra. Museo de Arte Contemporáneo.

Figura 2 · Piedras y hojas de coca para el pago a la tierra. Lika Mutal, El
Espejo de Piedra. Museo de Arte Contemporáneo.

Figura 3 · Atomisayoc Martín Qespi. Lika Mutal, El Espejo de Piedra. Museo
de Arte Contemporáneo.

nivel subatómico, se pueden describir, de igual manera como partículas sólidas, o como ondas. La misma idea nos dice que ninguna de las dos descripciones es realmente adecuada por sí misma, y que ambos aspectos de la materia, considerados como ondas o partículas, debe tenerse en cuenta cuando tratamos de comprender la naturaleza de las cosas, y lo básico es precisamente esta dualidad. (Casarin, 2014: 274).

2. "El espejo de piedra"

En el 2015, Mutal realizó su primera exposición a gran escala en el Perú. En esta colección de obras, podemos apreciar cómo la piedra se convierte en un elemento vivo a pesar que la intervención en ella es mínima. Su arte también está muy influenciado por el respeto que tiene a los Altomisayoq (Es aquel que es considerado dentro del rango sacerdotal y su labor es de carácter profético, carismático y místico. Se dice que tiene el poder de comunicación con entidades o seres espirituales del mundo religioso) hacia la naturaleza.

La ofrenda del pago a la tierra (Figura 2) es el ritual con el que Mutal sella un pacto con la naturaleza, una respuesta personal a la alteración que ella produce al lugar de donde toma la piedra para su obra. Como podemos ver, este concepto está basado en la cosmovisión andina. Del mismo modo, en su taller ha trabajado frecuentemente con Atomisayoqs pertenecientes a la cultura Q'ero, comunidad quechua en la Provincia de Paucartambo en el Departamento del Cuzco en el Perú. La nación Q'ero **es uno de los pueblos antiguos del Tawantisuyo** o Imperio Incaico, que viven en la región del Antisuyo, en particular con el maestro Martín Qespi (Figura 3). Él le enseñó a protegerse, a honrar y respetar a las piedras. Mutal admiraba cómo Don Martín tocaba las piedras con ternura y les ponía un nombre, evocando las grandes montañas sagradas.

El proyecto escultórico de Lika recoge estos sentimientos, en especial la filosofía de encuentro con la naturaleza cristalizada en el contacto con cada piedra. En esta relación —que es única en cada circunstancia— la artista describe la sensación de energía que la piedra le transmite antes de transformarla en una escultura que contará una historia. Este tipo de vínculo puede entenderse como una especie de animismo, que consiste en una relación horizontal entre la persona y el objeto.

Así, sus esculturas tratan de respetar un orden, como dice en el I Ching (El término I Ching significa "libro de las mutaciones". Es un libro oracular chino cuyos primeros textos se suponen escritos hacia el 1200 a. C), —el cual ella leyó—, el orden universal que es anterior a la humanidad. Estas ideas explican el fervor con el que Mutal realizaba los pagos de tierra antes de extraer las piedras, ya que era un conflicto interno violar el orden natural del espacio al alterarlo.

El maestro andino que me acompañó en este proceso me decía siempre: “Toda piedra tiene un conocimiento. Debes sentarte al lado de la piedra y chacchar la coca, para que la piedra te ayude a lograr lo que quieres. (Mutal, 2016).

Podemos apreciar el Kuntur Rumi (Figura 4), la cual describe Mutal como una “calavera” con cara de muerte, que vio durante dos años, *-la energía de la piedra era aplastante-*, hasta que Lama Karma Chotso, budista en la tradición Kagyu y además fotógrafa le enseña que la piedra tiene el perfil de un cóndor. Mutal ve un enigma en eso: “Cóndor y Calavera. Vida y Muerte”. (Mutal, 2015:64). Con esta historia podemos apreciar como se define las exploraciones de la obra de Mutal, para ella la piedra tiene una conciencia, y esta noción es básica en todas sus obras. Es a través de la conciencia que la piedra emite la humanidad y que ha crecido hasta convertirse en enorme masa. (Figura 5 y Figura 6)

Lo que le da la razón es la experiencia, es la piedra de toque. Uno va dándose cuenta de que un proceso de conciencia llega a una percepción que se va ensanchando. Y ese ha sido mi proceso en la piedra. He llegado a saber lo que se podría hacer con ella realizando piezas complicadas técnicamente, pero siempre dejando una parte natural intacta. Eso es la conciencia de la piedra. (Mutal, 2015).

3. “El ojo que llora”

El arte, en sus múltiples expresiones, es un lenguaje poderoso, ya que tiene la capacidad de transmitir información y de generar sensaciones simultáneamente. Quizas esa sea la razón por la que en, momentos de extrema violencia, tanto simbólica como física, es usado intencional —o cartárticamente— como medio de expresión de víctimas y victimarios. (Baldaev. Jiménez. 2007:147)

En su segunda instalación, llamada “El ojo que llora”, la artista logró expresar el momento de violencia como secuela del conflicto interno que devastó al Perú entre los años 1980 y 2000. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación – CVR se formó para encargarse principalmente de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el Perú. La obra que está ubicada en el Campo de Marte en Lima, está incluida en un proyecto más amplio llamado “Alameda de la Memoria”, que estuvo a cargo del arquitecto Luis Longhi. La artista pensó que una obra de arte podría mostrar lo que había sucedido durante los años de terrorismo más allá de las palabras. Se trata de una instalación con los nombres de las víctimas de la violencia de la lista entregada por la CVR.

El Ojo que Lloro tiene una dimensión aproximada de 1,500 metros cuadrados,

Figura 4 · Lika Mutal. Kuntur rumi / la piedra del condor. 2010. Granito. 1.37 x 2.60 x 1.70. Catálogo El Espejo de Piedra. Museo de Arte Contemporáneo.

Figura 5 · Lika Mutal. Piedra laberinto. Travertino con alabastro. 1.29 x 1.30 x 0.49 m. Catálogo El Espejo de Piedra. Museo de Arte Contemporáneo.

Figura 6 · Lika Mutal. Piedra lagartija. 2015. Travertino. 1.87 x 1.77 x 0.47 m. Catálogo El Espejo de Piedra. Museo de Arte Contemporáneo.

Figura 7 · Lika Mutal. El ojo que llora. 1996 - 1997. Medidas variables. Catálogo El Espejo de Piedra. Museo de Arte Contemporáneo.

en la composición de la instalación, al centro hay una “piedra ancestral”, es una pieza de granito negro de aproximadamente un metro de altura, es el eje principal de todo. Tiene forma de ojo de la cual sale agua que evoca el llanto, en realidad se convierte en una fuente. Alrededor se distribuyen once círculos concéntricos que delimitan un camino laberíntico de senderos de mármol. (Figura 7, Figura 8 y Figura 9)

Mario Vargas Llosa lo describe:

Consiste en una piedra instalada en el centro de un estanque, rodeado de un laberinto de círculos de cantos rodados y senderos de grava de mármol morado que abarca un vasto espacio de árboles donde cotorrean bandadas de loros y trinan los pájaros. La imponente piedra de granito negro, tiene un ojo insertado —otra piedra, recogida en los arenales de Paracas— que lagrimea sin cesar y, según la perspectiva desde la que se le mire, sugiere los contornos de tres animales míticos de las antiguas civilizaciones peruanas: el pico del cóndor, la boca de un crótalo y la silueta de un puma. (El País. 2007)

Lika encontró esta piedra cerca de un cementerio prehispánico saqueado por los depredadores de tumbas. La extrajo y la llevó a su taller, pero no la trabajó, fue en el año 2003, cuando la escultora visitó el Yuyanapaq, una muestra de fotografías que presentaba y documentaba los años de violencia política desencadenada por el terrorismo de Sendero Luminoso; en ese momento es que empezó a crear el conjunto escultórico de El Ojo que Lloro, esta muestra fotográfica fue su inspiración. Representa a La Pachamama que llora en medio de un laberinto de cantos rodados —cerca de 40 mil— donde están los nombres de todas las víctimas de la violencia, un símbolo de reconciliación y de paz. En realidad es una metaforización física del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Pero desató una terrible controversia debido a que también se encuentran incluidos los nombres de terroristas, causando una gran indignación en ciertos sectores de la sociedad peruana.

El proceso no solamente tiene que ver conmigo, sino también con lo que ha pasado en este país. Y con su violencia. Me resultaba aburrido pensar en hacer una retrospectiva desarrollando una serie de ideas mías. Uno es muy pequeño. Sin embargo, cuando trabajas con un material natural como la piedra, sientes que puedes ensanchar el universo. Solo la experiencia de estar en un espacio y sentir que ese espacio está vivo, es increíble. Es la experiencia de participar en la vida. Lo que sale de una piedra sale de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente. Pienso en “El ojo que llora”, por ejemplo. Recuerda la reacción que tuvo un enorme grupo de personas contra el informe de la CVR y mi obra, tirando lodo e insultando. Una obra de arte puede mostrar lo que ha pasado sin palabras. Y este “sin palabras” es muy importante. (Musal. 2016).

Catálogo El Espejo de Piedra. Museo de Arte Contemporáneo.

<https://lamula.pe/2012/02/07/javier-torres-seoane-un-dia-para-el-olvido/javierto/>

Conclusión

La obra de la escultora que se enamoró del Perú define un territorio dedicado a la reconciliación del hombre con la naturaleza. La conciencia y la experiencia con la piedra se marca en un concepto espiritual y de memoria. Cuan necesario es que la sociedad tenga espacios y esculturas como los que Mutal recreaba en donde se crean sinergias individuales y colectivas de reconexión con la naturaleza. (Crousse, 2016) Estaba fascinada con la idea de encontrar un vínculo con el mundo inanimado y llevar a sus espectadores a través de ese vínculo. “Mi objetivo es ser capaz de llevar no sólo la tierra a la gente, sino el magnetismo de la tierra, su inherente espiritualidad” (Mutal. 1999:94).

Mutal, tenía proyectado publicar un libro para dar cuenta de su complejo proceso de aprendizaje en el diálogo con su mítica materia prima y que presentara el proceso de su experiencia, contar sus ideas sobre la piedra como artista y la conciencia de su alcance espiritual. Lamentablemente, falleció el 7 de noviembre del 2016, dejando un espacio irremplazable en el arte del Perú y del mundo.

Referencias

- Casarín, Hilario (2014). *Episentido 5*. ISBN 978-1-304-76758-5: 274
- Crousse, Verónica (2016) *Lika Mutal y la horizontalidad de la naturaleza*. <http://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/likamutal-y-la-horizontalidad-de-la-naturaleza/>
- Frost, Peter (1999) “Diálogo: Lika Mutal - Raíces de Piedra”. *Rumbos Online - Año. III/Revista 12*, p. 94. [Consult. 2017-01-18] URL: <http://www.rumbosperu.com>
- Goldsworthy, Andy (1985). *Andy Goldsworthy Digital Catalogue*. Vol 1: 1976-1986 Crichton University [Consult. 2017-01-18] URL: <http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/extracts/>.
- Golte, Jurgen y Pajuelo, Ramón (2007). *Universos de Memoria. Aproximación a los retablos de Edilberto Jiménez sobre la violencia política*. Perú: IEP, Instituto de Estudios Peruanos. ISSN:2226-9676. ISBN: 978-9972-51-343-5: p.144.
- Moraña, Mabel (2102). *El Ojo que Lloras*: biopolítica, nudos de la memoria y arte público en el Perú de hoy. [Consult. 2017-01-16] URL http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-857420-12000100008
- Mutal, Lika (2015) *El Espejo de Piedra / The Stone Mirror*. Museo de Arte Contemporáneo – Lima.
- Planas, Enrique (2016) *Lika Mutal murió: lee nuestra entrevista inédita con la artista* [Consult. 2017-01-16] URL <http://elcomercio.pe/luces/arte/likamutal-murio-lee-nuestra-entrevista-inedita-artista-noticia-1944982>
- Queiroz, João Paulo (2013) “Olhando para lá do Estúdio: a paisagem”. *Revista Estúdio 8, Paisagem*. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 4, (8): 16-22.
- Vargas Llosa, Mario (2007). *Tribuna Piedra de Toque. El ojo que llora*. http://elpais.com/diario/2007/01/14/opinion/1168729205_850215.html [Consultado el 16/01/2017].